

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2020/2021

Nº de proyecto:138

Síntesis Cromáticas. Experiencias perceptivas en el arte contemporáneo y aplicaciones prácticas para la jerarquización y selección visual

Responsable del proyecto:
Blanca Fernández Quesada

Facultad de Bellas Artes

Departamento de Pintura y Conservación-Restauración

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

GENERALES

- Mejorar la oferta docente.
- Generar, movilizar y compartir conocimiento a través de la generación de un repositorio de recursos para la asignatura.
- Generar formas de experimentación nuevas, divertidas, atractivas y dinámicas para el alumnado.
- Ser eficaces en ofrecer contenidos fundamentales en un formato sencillo y diferente.
- Generalizar el empleo de las TIC en el aula.
- Agilizar la Comunicación del estudiante y docente.
- Potenciar el trabajo colaborativo.
- Adaptar la asignatura al actual escenario dual de docencia online y presencial.

En relación con las Competencias Generales de la Asignatura:

- Adquisición de habilidades de comunicación y expresión así como intercambio de conocimientos con el grupo (C.G.3).
- Iniciativa propia y automotivación (C.G.8).
- Capacidad de perseverancia (C.G.9).

ESPECÍFICOS

- Extender entre los estudiantes nuevas formas tecnológicas de enseñanza de la pintura.
- Entender de forma clara y efectiva las necesidades de la percepción cromática del arte actual mediante el empleo de aparatos precisos de óptica.
- Ampliar y concretar la sensación de color,
- Extender la paleta cromática del estudiante.
- Tener capacidad de cambiar de un sistema a otro: lumínico, matérico y mixto.
- Poner en valor los recursos cromáticos de la luz, la materia y la percepción en la práctica de la pintura.
- Introducir su uso en prácticas artísticas contemporáneas.

En concreto con la Competencias Específicas de la Asignatura:

- C.E.6. Conocimiento del vocabulario, de los códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- C.E.9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- C.E.12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
- C.E.13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
- C.E.14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
- C.E.25. Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico.
- C.E.26. Capacidad de innovación y desarrollo más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.
- C.E.42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

2. Objetivos alcanzados

GENERALES		
Mejorar la oferta docente	✓	Relación clara y efectiva de la información digital y analógica
Generar, movilizar y compartir conocimiento a través de la generación de un repositorio de recursos para la asignatura	✓	Drive compartido entre alumnos y entre profesores
Generar formas de experimentación nuevas, divertidas, atractivas y dinámicas para el alumnado	✓	Emplear sus móviles en la práctica pictórica de forma muy activa, útil e intuitiva
Ser eficaces en ofrecer contenidos fundamentales en un formato sencillo y diferente	✓	Los contenidos incluidos dentro del temario de la asignatura se han podido entender desde una perspectiva más relacionada con el entorno del alumno
Generalizar el empleo de las TIC en el aula	✓	Lo aprendido en esta práctica se ha extendido a otras actividades durante el año
Agilizar la Comunicación del estudiante y docente	✓	Como todo el alumnado todos tenía las mismas APPs que el profesorado ha permitido que el intercambio de información y experiencias se hayan comunicado dinámicamente y de tú a tú en el grupo
Potenciar el trabajo colaborativo	✓	Hemos creado una cantidad de datos que hubiese sido imposible realizarlo de forma individual
Adaptar la asignatura al actual escenario dual de docencia online y presencial	✓	La experimentación en el aula se ha llevado a formato online

En relación con las Competencias Generales de la Asignatura		
Adquisición de habilidades de comunicación y expresión, así como intercambio de conocimientos con el grupo (C.G.3)	✗	Por los cambios docentes y las medidas aplicadas por la COVID19 en nuestra facultad a principios de curso no hemos podido desarrollar esta faceta como estaba originamente programada y este objetivo no ha podido ser completado
Iniciativa propia y automotivación (C.G.8)	✗	Idem
Capacidad de perseverancia (C.G.9)	☑	Hemos tenido que sobreinsistir tanto el alumnado como el equipo docente para obtener los resultados
ESPECÍFICOS		
Extender entre los estudiantes nuevas formas tecnológicas de enseñanza de la pintura.	☑	Muchos alumnos han comentado que previamente ni se habían planteado esta relación.
Entender de forma clara y efectiva las necesidades de la percepción cromática del arte actual mediante al empleo de aparatos precisos de óptica.	☑	Ha habido una concienciación de la extensión del arte contemporáneo y, en particular la pintura, hacia el empleo de la tecnología del color
Ampliar y concretar la sensación de color	☑	Sin duda, ésta es uno de los objetivos principales de la asignatura en la que se enmarca
Extender la paleta cromática del estudiante	☑	idem
Tener capacidad de cambiar de un sistema a otro: lumínico, matérico y mixto	☑	Idem
Poner en valor los recursos cromáticos de la luz, la materia y la percepción en la práctica de la pintura	☑	Idem
Introducir su uso en prácticas artísticas contemporáneas	☑	Idem
En concreto con la Competencias Específicas de la Asignatura:		
C.E.6. Conocimiento del vocabulario, de los códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte	☑	Parcialmente, es complementaria al resto de actividades de la asignatura
C.E.9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística	☑	Idem
C.E.12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico	☑	Idem
C.E.13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes	☑	Idem
C.E.14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte.	☑	Idem

Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico		
C.E.25. Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico	☑	Idem
C.E.26. Capacidad de innovación y desarrollo más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.	☑	En esta actividad ha sido central
C.E.42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.	☑	Idem

3. Metodología empleada en el proyecto

La metodología planteada estaba asentada en dos pilares fundamentales que se han aplicado en todas las etapas del proyecto:

- Aprender haciendo (Deductiva e inmersiva). Alumnos y docentes hemos realizado las tareas concatenadas propuestas. Estas han ido perfeccionándose en el hacer y, según las características de los móviles se han adaptado las APPs más adecuadas y los resultados obtenidos, se han ido deduciendo los datos obtenidos en la práctica que se han reflejado en las fichas de cada grupo y que han sido analizadas por docentes y alumnos.

- De Inteligencia colectiva. El enorme volumen de resultados obtenidos: un total de 5136 (3248 muestras de cartulinas y 1888 muestras de la misma muestra impresas) como ensayos objetivos de muestras individuales basadas en tan sólo 4 muestras de cartulina y 4 APPs mediante el análisis cruzado de 16 muestras de cartulina e impresas de 203 alumnos y con la coordinación de 5 profesores, han permitido generar una documentación y conocimiento suficiente para extraer conclusiones solventes que sería imposible desarrollarlas por el propio alumno, una sola clase o un sólo docente. Ello ha supuesto que no se han podido recabar la información de 80 alumnos (al ser grupos de la tarde menos numerosos), es decir, de unas 1280 muestras.

Esta metodología que permite trabajar a gran escala queremos continuarla, mejorarla y ampliarla en posteriores cursos.

4. Recursos humanos

Finalmente, en este proyecto han participado activamente 4 profesores involucrando a 7 de los 10 grupos de primero:

-Blanca Fernández (TU) ha sido la responsable de llevar a cabo la actividad de tres de los grupos. Como responsable de este proyecto ha configurado la práctica buscando la adaptación de ésta con herramientas sin coste debido a que el proyecto no obtuvo financiación (el material final e imprescindible requerido 12 € ha sido sufragado por ella).

Asimismo, junto con el Prof. García Garrido ha realizado los ajustes finales de la misma

Y junto con el Prof. Alonso Muñoz ha elaborado la documentación y explicaciones para llevarlas a cabo.

- Juan José García Garrido (CD) ha sido el responsable de dos grupos.

- Fernando Alonso Muñoz (AS) ha sido el responsable de 1 grupo.
- Paloma Gámez (AS) ha sido responsable de 1 grupo.

No se ha podido contar con los otros tres profesores de los otros tres grupos implicados por problemáticas de asignación docente al: 1) rescindir el contrato de uno al optar a otra plaza en otra Universidad, 2) asumir docencia sobrevenida por problemas en la contratación y 3) baja maternal también con docencia sobrevenida.

Por otra parte, la participación de la Colaboradora honorífica no llegó a efectuarse porque por las restricciones del protocolo COVID19 así como la adaptación del proyecto a APPs online por no adjudicación de financiación vaciaron de sentido su participación.

5. Desarrollo de las actividades

En líneas generales el CRONOGRAMA se desarrolló según lo planeado:

1. en el mes de Julio se ORGANIZÓ LA ACTIVIDAD: se explicó a todo el EQUIPO DOCENTE en una reunión de Coordinación de Fundamentos de Pintura exponiendo las tareas a realizar entre los miembros del equipo docente y PLANIFICANDO el calendario.
2. En octubre, A principios de curso, pues este año empezó a mediados del mes de octubre, una vez concedido el proyecto sin subvención -y por tanto, sin equipamiento óptico-, adaptados los protocolos COVID con lo que quedaba planteada la semipresencialidad y el trabajo individual en el aula, se resolvieron las dudas de reorientación del proyecto y se rediseñó la actividad centrándose en las posibilidades individuales de las APPs de color mediante captura y registro de color de superficie (muestras de cartulinas, CMYK) con sistemas RGB y HTML registrado mediante primarios luz, y traducción de éste de nuevo obteniendo muestra impresa (de nuevo CMYK) .
3. En noviembre se preparó la práctica, se analizaron las APPs y se decidieron las superficies coloreadas más adecuadas (dos muestras de color muy saturadas, una neutra y una muy oscura), las presentaciones y la documentación general para todos los grupos subiéndolo al CAMPUS VIRTUAL de todos los grupos como material de apoyo en el que se establecía la HOJA DE PRÁCTICAS.
4. En diciembre cada profesor estuvo realizando las EXPLICACIONES PRÁCTICAS en CLASE así como resolviendo las dudas, explicando el funcionamiento y adaptando las 4 APPs de trabajo a los dispositivos, repartiendo las muestras, explicando las problemáticas concretas. Se elaboró una presentación explicativa de cómo realizarlo paso a paso y un video para subir los datos individuales de cada alumno a las TABLAS DE EXCELL de grupo depositadas en carpetas DRIVE para poder realizar el trabajo comparativo.
5. Desde enero hasta junio los alumnos estuvieron completando las TABLAS y los profesores resolviendo dudas. Alumnos y docentes compararon y comentaron los datos en clase.
6. A final de curso, con las tablas completadas, se cruzaron los datos y se han extraído las conclusiones confirmando la relatividad cromática pues se han obtenido colores similares de una misma muestra, los datos repetidos son insignificantes un 0,5%.

La valoración de los alumnos y profesores ha sido muy positiva, se considera una herramienta EFICIENTE, se ha CREADO NUEVO CONOCIMIENTO claro y eficaz para su incorporación como herramienta diaria en la práctica pictórica y su idoneidad para abordar contenidos científicos de la asignatura y ha contribuido a mejorar la CAPACIDAD COMPETITIVA del

estudiante. También ha permitido su incorporación de estas herramientas a la práctica pictórica en otras actividades y ejercicios a lo largo del curso.

Su realización ha permitido ampliar el espectro cromático, facilitar el trabajo en clase y clarificar conceptos relacionados con la Ciencia del Color de forma intuitiva, asequible y fácil.

Por tanto, este proyecto ha supuesto una profundización y mejora en esta asignatura, la puesta en práctica de forma conjunta, sintetizada y optimizada mediante distintas experiencias perceptivas útiles y claras con elementos de medida.